

中国美术特色高中
美术基础规范教材

主 编 / 王泽旭 吴之越
编 著 / 严 林 刘 岩

色彩

(二) Color

中国美术特色高中美术基础规范教材

主 编/王泽旭 吴之越

色彩（二）

编 著/严 林 刘 岩

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

课题探究是本书的编写宗旨,目的是力求让学习者展开研究型的学习。教师通过引导学生展开相应的课题研究,借以提升色彩内容在教与学的初始阶段所接触到的基础理论的实际应用价值,从而达到理论联系实际的目的。由意识、思维和方法这三条主线引发的18个课题基本上能够涵盖色彩初学者在形成画面过程中的常见问题。课题的阐释是指导性的,目的在于对问题形成相应的认识,并在探究中解决问题。

本书可作为美术特色学校高中及中职类学校的美术教材,也可作为广大美术爱好者绘画基础的自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

色彩(二)/严林,刘岩编著.——天津:天津大学出版社,2011.5

中国美术特色高中美术基础规范教材/王泽旭,吴之越主编

ISBN 978-7-5618-3918-8

I. ①色… II. ①严… ②刘… III. ①色彩学—高等学校—教材
IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第060105号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路92号天津大学内(邮编:300072)

电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

经 销 全国各地新华书店

开 本 185mm×260mm

印 张 7

字 数 122千

版 次 2011年5月第1版

印 次 2011年5月第1次

定 价 32.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请向我社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

编 委 会

编写委员会主任 王泽旭 吴之越

编写委员会委员 (按姓氏笔画排序)

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇

朱 霖 孙红丽 刘 岩 刘小超 刘世杰

严 林 吴京红 张 园 张 京 张 超

张天舒 张培立 陈 峥 赵兰芬 姚 巍

高丹杰 姬建民

丛 书 序

伴随着我国经济的迅猛发展，许多大学相继开办了美术或艺术设计学院，专业涉及绘画、雕塑、媒体、建筑、环艺、动漫、服装、印刷等，艺考人数逐年攀升。大部分学校除考绘画技法外，还增考创意设计，包括创意素描、创意色彩、创意速写、图形创意、动漫及设计基础等考试类型。目前，更有把绘画基础和创意设计相互融合考查的发展趋势。为了适应高考的变化，丛书编写团队在作了大量调研的基础上，充分尊重美术教学发展规律，从实际出发，全面整合了知识体系，力求做到“教”与“学”的统一，为美术特色高中提供了一套科学的、系统的、富有艺术感染力的专用教材。

“中国美术特色高中美术基础规范教材”共十一册，其中既有注重传统技法训练的《素描》（1~3册）、《色彩》（1~3册）、《新速写》，又有切合高考最新变化的《设计素描》、《设计色彩》、《图形创意》和《动漫设计》。

本套教材编写目的明确，针对性强，大部分作者是一线教师，不仅长期从事艺术教育工作，而且多年来坚持艺术创作，实践不辍。这些作者既是教育家，也是艺术家和设计师，他们的辛勤劳动使本套教材呈现出不同寻常的活力。

衷心感谢本套教材的作者和为本套教材顺利出版而付出努力的天津大学出版社的编辑，以及为本教材提供插图的工美附中师生。

谨以此套教材献给热爱美术的同学们……

中央工艺美术学院附中校长

2011年5月

前言

要从美术方面对学生加以培养，如果跟着内容走，很可能会陷入一种被动。

打通学科界限，学习会变得像游戏一样。

面对高校专业加试，我可以很坦然，因为我的学生完全有能力以最真实的水平从容应对。

美术是一种很奇妙的东西，能让很多人对之产生兴趣，但能把这种兴趣转化成爱好的却并不多。兴趣会让你接触这方面的事情，然而，爱好，也只有爱好才可能引领你走向专业。专业与业余之间存在的差异，很大程度上由评估标准来决定。这本书对于你是否有用，关键是你是否已经进入了专业爱好期。

若干年的教学经验告诉我，进入了专业爱好期的学生是有明显特点的：首先，不作无目的的尝试；其次，具有比较强的专注力；再次，能够在一定程度做到举一反三、触类旁通。我把高中年龄段的教学划分为三个部分，即养成期、提高期和稳定期。当学生普遍进入专业爱好期的同时，教学也将进入提高期。这个阶段的教与学中带有显著的研究性。这样说不是否认整个高中阶段专业学习的基础作用，而是强调对于基础问题的深入研究。

记得一个很权威的老师在一个公开场合对“多少笔就能画出一个什么静物”这样的做法十分不满。的确，这样的做法在特定的情况下欺骗了阅卷老师的眼睛，但在一个小范围的交流中，另外一个比较权威的老师在不参看实物的情况下对于考生色彩画面中冷暖关系的点评显现了问题的关键——规律。知其然，还要知其所以然，知道规律的所以然，面对画面，你就有可能变得游刃有余。

这个阶段要引导学生通过大量的课题实践练习，建立起行之有效的色彩思维体系，使学生在研究性的学习过程中，从运用色彩提升至控制色彩。

能力的体现在于对所学知识的融会贯通，现在的速成或许会招致将来的慢进。

最后，衷心希望本书能成为广大师生教的参考和学的工具。

编者

目 录

第一章 意识.....	1	第三章 方法.....	27
第一节 颜色面貌相对存在.....	2	第一节 感觉与构图.....	28
课题一 颜色关系.....	2	课题一 画面的布局.....	28
课题二 颜色区域.....	4	(一) 主体.....	28
第二节 颜色的丰富性.....	7	(二) 陪体.....	28
课题三 固有色.....	7	(三) 前景.....	28
课题四 黑白灰.....	9	(四) 背景.....	28
课题五 习惯用色.....	11	课题二 面积的对比.....	29
第二章 思维.....	14	课题三 量感的平衡.....	32
第一节 色彩关系的产生.....	15	第二节 感觉与材料.....	33
课题一 光线.....	15	课题四 调色的分寸.....	33
课题二 环境.....	17	课题五 水的功能.....	35
第二节 色彩要素和属性.....	18	第三节 感觉与表现.....	37
课题三 明度.....	18	课题六 视错觉的运用.....	37
课题四 冷暖.....	20	课题七 笔的运用.....	39
课题五 色相.....	23	第四章 作业点评.....	41
课题六 纯度.....	25	第五章 学习图库.....	70

第一章

意 识

课题内容

第一节 颜色面貌相对存在

课题一 颜色关系

课题二 颜色区域

第二节 颜色的丰富性

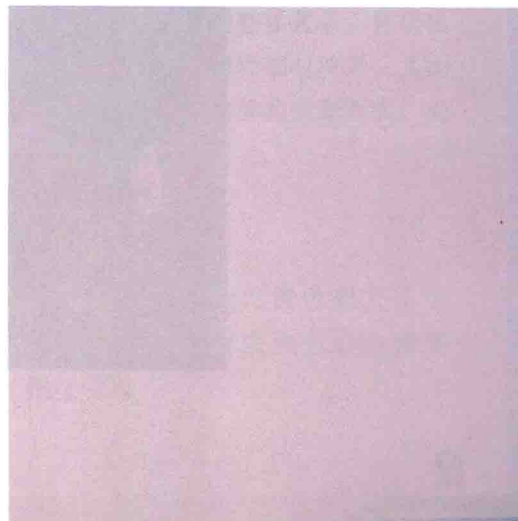
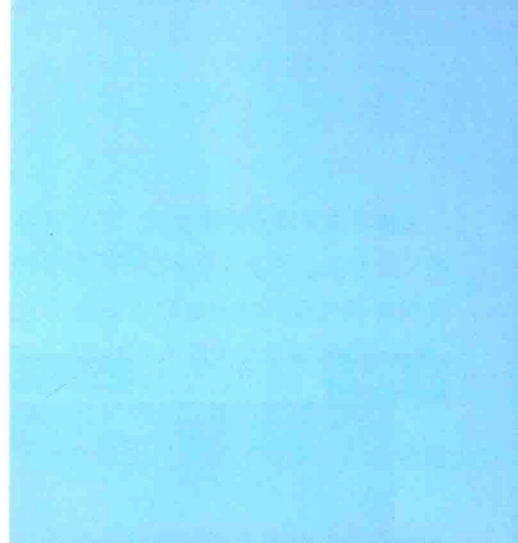
课题三 固有色

课题四 黑白灰

课题五 习惯用色

教学目标

建立专业学习的色彩意识

第一节 颜色面貌相对存在

课题一 颜色关系

教学重点：把握“感觉”色彩关系中的颜色变化。

教学难点：学生习惯的观察方法对捕捉颜色关系形成负面影响。

提出问题：“脏、灰、粉、火”常被说成是颜色画面的缺点。这些问题有其在技术层面的解释，同时也说明了在认识层面的不足。“颜色好看不好看”并不是颜色本身的问题，而是与其他颜色的关系出现了问题。

分析问题：有时我们会认为颜色是独立的，但事实上，颜色不可能单独存在，它总是与其他颜色产生联系，没有某一种颜色是所谓的“好”或“坏”。只有当与其他颜色搭配作为一个整体时，才能说协调或者不协调。

盯住某一物象去观察、分析色彩，然后

照抄这些局部的色彩拼凑成画。表面上看来，这种方法尊重客观事实，但实际效果却与真实有相当大的差距。这是什么缘故？

首先，我们眼睛具有一定的适应能力。为了便于识别，眼睛会对物象进行相应调节，使得物象变得具体明确。这样的观察所得，势必没有了物象在环境中应有的价值。画面成了色彩的堆砌，变成了一张花纸。

其次，色彩随时都处在变化之中。每个物象的色彩，都是在特定的时间内，在与周围颜色的比较中，才具有了相对确定的面貌，这就是所谓的“色彩关系”。不从色彩关系中去界定物象的颜色，当然就会造成画面颜色之间的矛盾，并且明显区别于真实的色彩关系。

色彩写生的要求，是要表现出统一条件下的物象色彩关系，是相对瞬间和绝对空间的色彩氛围（图 1-1）。

图 1-1 姬建民作品

因此，对于写实的写生色彩而言，正确的观察方法只能是整体观察的方法。

物象的色彩是紧密联系的，只有把握住色彩之间的联系，才能更好地把握住各个局部。

整体观察的方法，就是要求我们从总体着眼，首先把握住眼中一切物象色彩的总的色调，在此基础上去观察局部色彩与总的色调的关系，而不该是直接从个别的物象着眼(图 1-2)。

图 1-2 姬建民作品(局部)

换言之，整体观察就是要先抓住眼前一切物象色彩的共性，然后区别各个物象的特性。

细节对比需要与整体观察有机地结合起来。如果只是抓住整体色彩，没有细节色彩的反复对比，或是只注重局部而忽略了整体的效果，都会影响画面的完成。因而，在捕捉色彩的全过程中，必须始终将两者密切结合起来，每一笔都要随时与局部色彩对比，与整体色彩对比，使局部与整体的色彩协调

与完整。局部的色彩真实与整体的色彩真实，也是对立统一的。必须认识到，局部色彩永远是在整体色彩的环境中成立的。色彩环境变了，颜色的视觉感受也将随之改变。所以，对于局部色彩的要求不在于绝对的逼真，关键在于找准色彩关系，达到关系上的一致。找出各个局部色彩之间的整体关系，体现出它们处在同一空间之中的协调与差异，共同组成整体的色调。有了整体的色彩真实，局部的色彩才具有真实的意义。

课题作业：

风景色彩速写

把户外风景写生练习作为作业内容，以色彩速写的方式展开。户外风景中的色彩与室内静物中的色彩相比，关系更

加复杂，这有助于我们把握色彩关系中各种颜色之间的对比程度和色彩的整体氛围(图 1-3)。

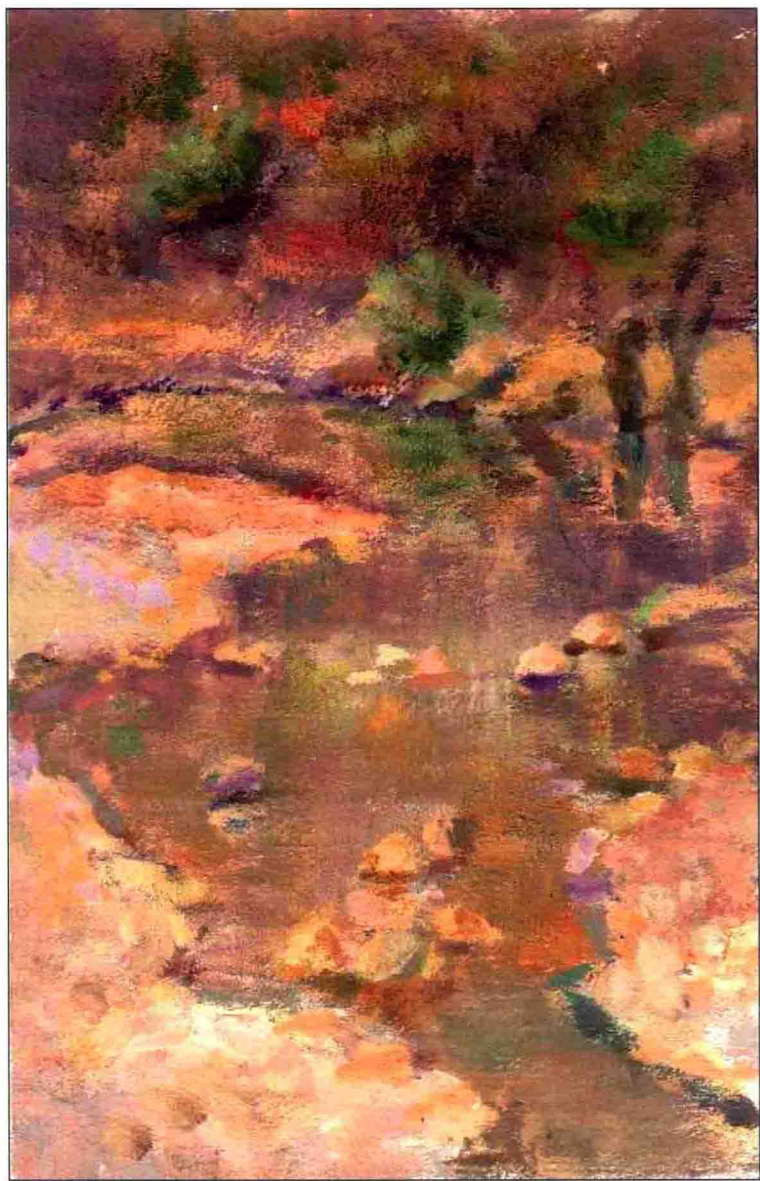

图 1-3 风景写生练习

作者：于飞

课题二 颜色区域

教学重点：划分颜色区域。

教学难点：颜色区域整合。

提出问题：在我们的画面中隐含着一些区域。

其中，我们最容易辨别的是物象的形状

区域（图 1-4）。而我们在这里要着重探讨的是画面中的颜色区域（图 1-5）。物象的形状区域和颜色区域共同编织出完整的物象（图 1-6）。

图 1-4 形状区域

图 1-5 颜色区域

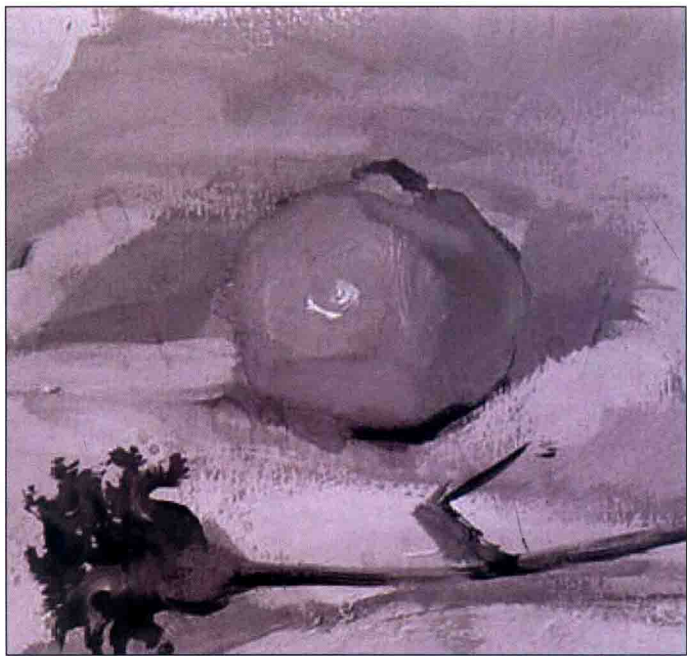

图 1-6 完整物象

分析问题：物象的形状区域说明的是物象之间的形象区别以及看者所见到的物象与其背景的边界划分，而物象的颜色区域则更多地与物象的形体和所处的空间位置有关。

当颜色落实到画面上时，肯定会出现相应的形状。之所以说颜色形状会受到物象形体和所处空间位置的影响，是因为物象的受光、背光以及投影这三个基本方面有着比较固定的关系（表 1-1）。

表 1-1 受光、背光、投影的关系

	受光部分	背光部分	投影
顺光	大	小	小
侧光	中	中	中
逆光	小	大	大

不同形状色块所占的面积不同，形成特定的区域，调整其相互的比例，使之造成平衡或不平衡感。同时，颜色的形状也需要有

相应的呼应与对比，以辅助平衡或不平衡感的构建。

颜色的区域会影响到色彩之间的关系。颜色区域的对比并非由物象轮廓范围决定，主要还看色相、明度和纯度三者之间的对比关系。这一点有助于丰富我们对构图的认识——即构图不光是对于物象的简单取舍和位置确定，还要对于物象颜色的区域进行研判。同时，颜色区域化是对色彩小稿练习的再解释。因为，颜色的成分决定着画面的基调，画面是否协调取决于颜色的合理程度。又因为，在色彩画面中，颜色有其表达与表现的目的。

由此看来，我们在画面中似乎必须具备前面所谈到的区域意识。

课题作业：

用“区域归纳”的方法进行临摹练习

对参考画面中的颜色区域进行整合，并用笔勾勒出相对概括的颜色形状（图 1-7、图 1-8）。

图 1-7 归纳临摹练习（一）

图 1-8 归纳临摹练习（二）

第二节 颜色的丰富性

课题三 固有色

教学重点：对固有色进行辩证的分析。

教学难点：学生习惯于把固有色作为研究色彩的出发点。

提出问题：固有色是受光物象对光源色的色彩吸收与反射作用形成的，由于各种物体吸收与反射色光的性质不同，在人们

的视觉上形成了不同的颜色，我们称物象上所呈现的颜色为固有色。

分析问题：固有色的实质是物象的概括色。它是影响物象的光源色、物象常态本色和影响物象的环境色三位一体的产物。

固有色的概念事实上是一种相对主观的

色彩概念。

之所以说固有色是一个不客观的概念，是因为物体的色彩是受光限制、受环境影响的，而物象本身并不呈现恒定的色彩。人们所说的固有色是在常态光线下所呈现的色彩印象，随着光源色和环境色的变化，它的面貌也会产生一定程度的变化。因此，固有色不会是固定不变的。

作为一种假设，固有色有存在的必要和价值。它不仅适应于人们的直观与习惯，而且方便人们对物象色彩的观察、分析和研究。如果没有这种假设，物象的色彩会变得难以描述。

如果说形象是素描的载体，那么，固

有色就是色彩的载体。生活中的每一物象都有区别于其他物象的颜色。前面说过，这种颜色通常是比较固定的。然而，外界条件的改变势必会引发物象颜色的改变。我们在描绘外界色彩关系的时候，要把握的恰恰是固有色并不固定的规律，应该在色彩学习中更加关注导致固有色产生变化的种种色彩因素。

课题作业：

静物色彩写生

选择色相明确的静物组合进行写生练习。通过强化颜色区域间的色彩关系，表达特定环境下的固有色面貌（图 1-9）。

图 1-9 静物写生练习

作者：徐冬冰

课题四 黑白灰

教学重点：黑白灰价值的属性分类。

教学难点：学生在实践中容易顾此失彼。

提出问题：在色彩基础理论知识中我们接触过有彩色和无彩色的相关知识。无彩色具有明暗，但无颜色倾向；有彩色是有颜色倾向的。有彩色表现较为复杂，每种色彩均有明显的区别，它们具有三大属性：明度、纯度和色相。在这里，我们单独把无彩色系中的黑白灰提出来专门作一下分析。

分析问题：总的来说，黑与白在色相及冷暖方面是没有过多指向性的，这是它们的共

性。同时，它们的另一共性体现在纯度方面即黑与白是纯度最低的，因为没有色相，何来纯度可言。所以说在一个完整的色彩体系中，黑与白以及它们之间的灰和色彩中的三原色形成了色彩关系中纯度的最低与最高两个极。然而黑与白的个性差异又是显而易见的，它们的深浅即明度不同，在完整的色彩体系中，白的明度最高，黑的明度最低。从而形成了色彩明度关系中的两个极（图 1-10），这样的理论观念是需要我们牢牢把握的。

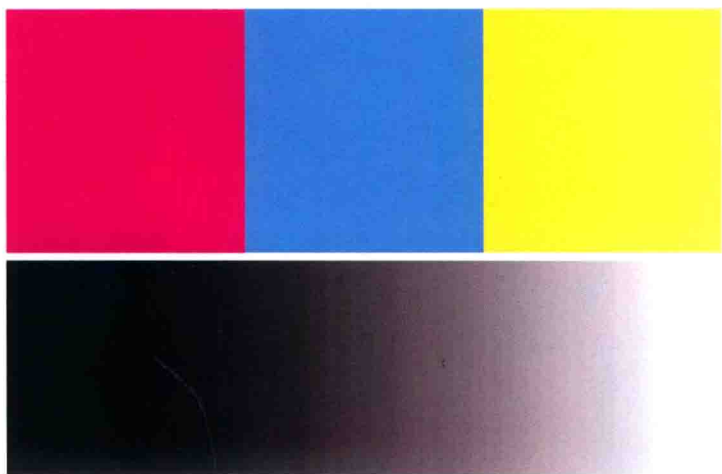

图 1-10 纯度极与明度极

前面我们从理论方面进行了简要的阐述，黑与白在我们实际应用中又起着怎样的作用呢？

在我们能买到的颜料中就有黑色和白色。

其中白色会成为我们调色盒中的主要颜色，它常常会被用来提高某种颜色的明度，在这个过程中运用的是白色明度最高这一特性。然而对于初学者而言，白色的纯度特性往往会在这个过程中被忽视。在这里需要明确一点，即白色为其他颜色提

高明度与降低纯度的作用是同时产生的。更有甚者，有些同学对于白色的使用达到了一种泛滥的程度，画面中“粉”的毛病也就随之产生。

下面再来看一看黑色。我们能买到的水粉颜料中的黑色，其实是不纯粹的，可以尝试做一个试验，在水粉颜料的白色中加入少许水粉颜料的黑色，我们会发现，调和出的颜色呈现出蓝灰色。由此我们联想到，在水粉调色中，由适量黑色和黄色调和出的颜色带有很强烈

的绿色,也就不足为奇了。所以说,理论中的黑在现有的水粉颜料中是不存在的。那么,可不可以换个角度去想,水粉颜料中的黑色是颜色盒中明度最低而且纯度最低的“蓝”。这样看来,也就没有必要“谈黑色变”了。但是,黑色同样不能滥用。滥用黑是导致画面中“脏”的毛病产生的原因之一。

谈到灰色,在明度上是一个区域范围,在纯度上与黑白一样,都属于最低的一级。我们的画面更多的是由灰颜色组成的,但需要明确的是,这里所说的灰颜色是指有彩色

系中的带有色相纯度的灰颜色。经常说的画面“没颜色”大多是指颜色降灰过程中纯度丧失严重。

因此,深入认识黑白灰对于我们构建色彩画面来说有着重要的作用。

课题作业:

静物色彩写生

1. 纯度反差大的静物写生练习(图 1-11)。
2. 明度反差大的静物写生练习(图 1-12)。

图 1-11 静物写生练习 (一)